Los cuatro elementos de la musica

Ritmo, melodía, armonía y timbre son los cuatro elementos fundamentales de la música y la materia prima de cualquier compositor.

Ritmo: Históricamente tenemos por principio la percusión como base del ritmo, originado en todas nuestras antiguas culturas primitivas.

Tenemos conocimiento que desde los antiguos griegos hasta los monjes gregorianos, el ritmo solo era un elemento que hacía parte de la poesía y de la prosa sin tener unidades métricas.

Solo hasta 1.150 se introdujo la "música medida" en la civilizacion occidental dando como resultado una gradual independencia de la música con relación a la palabra.

En notacion las unidades de medida básicas son : 2/4, 3/4, 4/4, 6/4, etc.

Regularmente siempre se acentúan los primeros tiempos, aunque es posible hacer acentos irregulares. Solo a finales del siglo XIX se comenzó a romper con la regularidad de las unidades métricas utilizando 12, 13 y sus múltiplos o combinando las ya existentes entre sí. Ej: 2/4+ 3/4 = 5/4.

Por otra parte tenemos la poliritmia (práctica ejecutada anteriormente por culturas, africanas, hindúes y chinas) la cual no es si no la combinación simultánea de 2 o más ritmos independientes.

Melodía: Esta sigue en orden de importancia con relacion al ritmo y está asociada a la emoción intelectual. Para la creación de una buena melodía el compositor se ve obligado a confiar en su instinto, para así causar en el oyente una respusta emocional. Esto último sin pronóstico, pues no existe regla alguna.

Los sistemas escalísticos son los límites que enmarcan una melodía, poniendo como ejemplo los cuatro principales, el oriental, el griego , eclesiástico y el moderno.

Toda melodía existe dentro de alguno o bien entre alguna fusión de varios de ellos.

Nuestro sistema moderno está dividido en 12 notas (cromático), partiendo desde cualquier nota, al igual que el diatónico de 7 sonidos (modo mayor y modo menor).

Se tiene en cuenta que en una escala existen jerarquías teniendo como gobernante al primer grado, el siguiente en su orden sería el quinto y a este le sigue el cuarto. Tenemos el séptimo grado que por su gran atracción a la tónica es de vital importacia para la resolución.

La modulación es un recurso utilizado por los compositores para dar variedad a sus obras y consiste en cambiar el gobernate de su escala para luego ir a otra.

Posteriormente compositores como Arnold Schoenberg y sus discípulos escribieron melodías sin un centro tonal, dando igual derecho a cada nota utilizando los 12 sonidos (cromáticos) en cualquier orden sin repetir alguno, hasta que todas hagan una ronda.

Solo escuchando podemos asimilar y distinguir un buen trabajo melódico de uno menos elaborado.

Armonia: Es un concepto intelectual creado para adornar, enriquecer y embellecer la música, conocido solo hasta el siglo IX aprox. en la cultura occidental. Hay tres clases de escritura armónica: "Organum" (una melodía acompañada de otra simultáneamente con intervalos de 4ta inferior, 5ta superior y 8va), "Discantus" (dos melodias independientes que se mueven en direcciones opuestas con los mismos intervalos del organum), y el "Faux-Bourdon" (bajo falso) este último introdujo los intervalos de 3ra y 6ta y dió la

dirección para los desarrollos posteriores de la armonía.
Gracias a estas aparecen los acordes (producción simultánea de varios sonidos, en intervalos de 3ra ej: re –fa- la). Existen acordes de 7ma (1-3-5-7), 9na (1-3-5-7-9), 11va (1-3-5-7-9-11), 13va (1-3-5-7-9-11-13).
Los acordes pueden variar su posición (3-1-3) (1-5-3) (5-1-3) etc.
Compositores como Wagner revolucionaron la armonía abandonando por completo el principio de la tonalida, Schoenberg creó un sistema con las 12 notas cromáticas, el cual llamó dodecafonismo.
Debussy fue el primer compositor que transpasó los límites del antiguo sistema tonal dando una total libertad armónica.
Antes de la primera guerra mundial Darius Milhaud utilizó dos o más tonalidades distintas dándolo a conocer como politonalidad.

Timbre: Llamado tambien color del sonido. Es la cualidad del sonido producido por determinado agente sonoro. El timbre es entonces la paleta de colores que posee un compositor para pintar su obra y darle el caracter deseado.
El concepto del timbre en la música aparece gracias a tres aspectos fundamentales: el invento del instrumento, luego su perfeccionamiento y por último la abilidad del instrumentista y el desarrollo de las posibilidades técnicas que cada instrumento posee.
Timbres simples: Denominamos así al sonido de cada uno de los instrumentos; en este caso, los que forman parte de la orquesta sinfónica. Ej violín, flauta, oboe, celesta, etc.
Timbres mixtos: Se basa en la combinación de los diferentes instrumentos, creando así nuevas atmósferas, colores o efectos determinados a gusto de el compositor.